

Universidad Nacional de La Plata

Facultad de Bellas Artes

Licenciatura en Artes Plásticas Orientación en Grabado y Arte impreso

Miradas en las que mirarse

MARÍA TERESA PICARDO

DNI 24681654

Leg. N° 37740/6

Teléfonos: 221-4750762 / 221-15-5449996

Director: Soibelzon, Mariana

Co Director: Cadile, Daniela

Índice

Fundamentación	3
Memoria del Proceso	5
A modo de cierre y apertura	9
Anexo	11
Bibliografía	18

*A mi esposo, Juan; y a mis hijos Juan Pablo, Ignacio,
Tomás, Rosario, Bernardo y Teresita*

Fundamentación

Mi paso por la carrera de Profesorado de Artes Plásticas con orientación en Grabado y arte impreso concluyó hace casi once años. Después de terminar esa etapa mi vida familiar fue mi principal ocupación. Durante varios años me dediqué a ser esposa y madre, convencida de que la presencia materna en esos primeros años de la vida de mis hijos era irremplazable. Lejos de empobrecerme la maternidad me hizo crecer, me enriqueció enormemente. Me fortaleció, me dio una nueva mirada sobre el mundo, sobre mí misma y también sobre la obra estética. Retomar mi camino en el arte significó retroceder en el tiempo, buscar nuevamente lo que me motivó alguna vez, lo que me enamoró del grabado, y poder enlazarlo conmigo en el presente.

Volver a conectarme con la producción artística implicó volver a encontrar una parte de mí, que con gran alegría redescubrí enriquecida con los años intensos de maternidad y crianza. En estas mujeres que elegí representar me encuentro también, me veo reflejada, ellas me invitan a reflexionar sobre la vida, los demás y sobre mí misma. Sus retratos fueron una doble búsqueda: una de ellas, más personal, que me llevó a pensar sobre mi vida; y la otra, una búsqueda artística que me hizo volver a situarme en el hacer. En estas obras quise lograr que las imágenes surgieran del papel, que como me sucedió a mí, también los espectadores se sientan invitados a mirar, a observar, detenerse: pensar y pensarse, encontrarse a sí mismos.

Los motivos que elegí son algunas mujeres que llamaron mi atención de los diversos relatos bíblicos. La fe es un aspecto esencial en mi vida. Por esta razón estas mujeres están naturalmente enraizadas en mi memoria, me resultan familiares, puedo situarme en sus historias, y me atrajo la idea de poder representarlas.

Personalmente al analizar el relato bíblico de esas escenas descubro mujeres de una gran personalidad, portadoras de numerosas cualidades femeninas. Quiero ser de algún modo cada una de ellas, aprender algo, parecerme en algo, identificarme con ellas, entender sus

reacciones, comprender su vida. Mujeres fuertes, humildes, que buscan, que creen, que se sacrifican, que perseveran, que escuchan, que sufren, que se equivocan, que tienen paciencia, que insisten, que aman.

A medida que el proceso de realización del trabajo fue avanzando se fue evidenciando, por un lado, la relación entre los pensamientos que nacían de mi acercamiento al relato y los personajes; y por otro, el resultado de la búsqueda plástica. La ‘evocación de una vivencia’, este ‘aparecer’, esta manera de ‘atravesar la realidad’, esta idea de cómo, para mí, estos personajes surgen de la narración, se hacen presentes, me interpelan. Y de esta forma, comenzó a hacerse palpable el tránsito a esa totalidad de la que habla Guardini: “...pero aquí, en el proceso de la conformación artística, ocurre algo peculiar: esa unidad que surge de la cosa que se capta, y de la persona que la capta, tiene un poderío evocador. En torno a ella se hace presente la totalidad de la existencia: el todo de las cosas, la Naturaleza, y el todo de la vida humana, la Historia, ambas cosas vivas en una sola.” (Guardini: 1960 54-55).

Nunca fue un objetivo de este trabajo representar imágenes que pudieran ser analizadas iconográficamente. Por este motivo, las estampas no tienen ni atributos ni simbologías que puedan llevar a ese tipo de análisis. La búsqueda siempre se centró en la representación del retrato puro, se buscó evocar esas mujeres, lograr un acercamiento a su forma de ser, de un modo novedoso y personal para plasmarlas de manera despojada y rescatando el gesto de un instante.

Más allá del conocimiento de la historia del arte o del lenguaje bíblico, son obras que se dejan contemplar y gozar, para que como dice Gombrich, se acreciente nuestra sensibilidad: “Pero mirar un cuadro con ojos limpios y aventurarse en un viaje de descubierta es una tarea mucho más difícil, aunque también mucho mejor recompensada. Es difícil precisar cuánto podemos traer con nosotros al regreso” (Gombrich, 2007 37)

Memoria del proceso

La técnica pensada para la presente propuesta es la de las variantes expresivas del aguafuerte. El aguafuerte me atrajo como medio de representación porque permite transmitir una gran fuerza expresiva, puede ser contundente, directo, a la vez lograr efectos sutiles y dramáticos. Venían a mi memoria las obras de maestros como Rembrandt y Goya, me interesaba lograr una atmósfera especial, un clima de intimidad, casi como de silencio. Aunque en el inicio fue el aguafuerte mi punto de partida, más adelante el proceso me fue llevando hacia un modo de trabajar más cercano a la pintura.

Con esas primeras ideas, teniendo a las escenas de los relatos en mente, comencé a buscar fotografías que me sirvieran de modelo para dibujar. Seleccioné las que expresivamente se conectaban con lo que me transmitía cada una de las historias. El dibujo de figura humana me resultaba un gran desafío y también me atrajo por eso, fue un intenso camino de empaparme nuevamente con el ejercicio de dibujar. Una vez que fui avanzando con el dibujo me fue quedando más claro que me interesaba la imagen del personaje solo, aislado de la escena, me atraía representar el gesto de un momento especial. Aunque veía el resultado lejano todavía comencé a vislumbrar la idea de verlas retratadas así, sencillamente, en una atmósfera intimista, casi dramática, empecé a pensar la posibilidad de entintados y veladuras que podrían ayudarme a lograr ese resultado.

De la variedad de bocetos y dibujos escogidos como los definitivos, preparé las matrices en planchas de hierro. En este punto hubo un giro en el camino de mi trabajo. Los bocetos y las pruebas de estado basadas en dibujos en los que el juego de luces y sombras estaban definidos con tramas lineales no me convencían, no se ajustaban a la imagen que tenía en mente lograr. Decidí entonces quedarme solo con el dibujo lineal como base en las matrices y trabajar los demás elementos mediante el entintado. Esto hizo que el trabajo de la estampación se acercara a ese modo pictórico del que hablé antes.

De esto escribe María Bernal Pérez “Esto hace que hoy por hoy bajo la denominación estricta de aguafuerte se recojan, fundamentalmente, dibujos realizados a línea sobre planchas barnizadas.” y más adelante: “...los artistas adoptan variaciones y combinaciones de la técnica para adaptarla a sus inquietudes plásticas”. (Bernal Pérez, 2012)

En un paso posterior, después de obtener las pruebas de estado, comencé a realizar las estampas. Utilizando diferentes formas de entintado y aplicación del color, así como distintas formas de limpiar la matriz para lograr resultados diversos. Observé también obras de mujeres artistas contemporáneas. En particular quisiera nombrar a dos: Montserrat Gudiol y Patricia Concina. La primera, es una pintora española. De ella me interesó su manera de trabajar la figura y el fondo, el manejo de los colores para acentuar la separación de la figura o su fusión con el fondo. De la segunda, grabadora argentina, observé su manera de entintar y trabajar el color, la combinación de texturas y el uso del dorado como recurso.

Sacando provecho de la amplia gama de posibilidades expresivas y estéticas con las que enriquecí el lenguaje de las imágenes. Las matrices son dibujos, una descripción simple en primer plano, que muestra una postura física, un gesto que conecta de alguna manera al personaje. La aplicación de color, luz y sombra fue una herramienta compositiva para destacar determinadas partes de la imagen buscando influenciar en su posterior lectura.

A medida que fui avanzando con el trabajo de pruebas, al estampar, quise acentuar esta idea de que el personaje surge, aparece en el presente, con elementos del lenguaje plástico visual que permiten jugar con la relación figura-fondo.

Algunas de las experiencias en mi recorrido por la estampación fueron: el entintado con plantillas, diferenciación por áreas de la matriz trabajando con rodillos de tamaño chico, entintado a la *poupée*, disponiendo varios colores en una misma plancha limpiando de forma meticulosa de la matriz para lograr una veladura acentuada en algún lugar

específico, la primera impresión de las líneas de la matriz sobre un color de fondo, una sobreimpresión con un entintado más detallado para acentuar luces y sombras, y nuevas pasadas de prensa con un entintado realizado con rodillos. Agregado de texturas naturales y textiles. En este trabajo, además de los distintos procesos de entintado, pude experimentar con diferentes paletas de color y cambios en la luminosidad. También focalicé la saturación y los contrastes para lograr diversos climas expresivos.

Las mujeres elegidas para retratar fueron:

La Samaritana: es una mujer que a través de un encuentro central en su vida toma conciencia de su necesidad, ella quiere encontrar esa fuente que llene la sed y el vacío de su vida. Es una mujer sedienta del sentido de la vida, que se atreve a confrontar sus dudas, que no deja de buscar.

Con su imagen me pregunté cómo transmitir sensación de sed, desierto, necesidad, búsqueda. Trabajé en tonalidades cálidas, colores sepías naranjas, amarillos. También con la incidencia de la luz, una luz que abre la figura, una luz que quema, enceguece y a la vez abre un horizonte. (Ver anexo, fig.1).

Sara, de una gran paciencia y fortaleza, que supo esperar. A pesar del paso del tiempo persevera en su fe y encuentra su recompensa en la llegada de un hijo en su vejez.

Con ella trabajé en tonos cálidos, incluí en el fondo de la imagen una tela floreada, me remitía a sus vestiduras, a algo delicado, femenino, de alguna manera ella está floreciendo. (Ver anexo, fig.2).

Marta y María, dos hermanas con dos modos diferentes de enfrentar la vida. Reciben la visita de Su maestro en su casa, Marta se inquieta por servir, se ocupa de todos los detalles para recibirlo. María se sienta a escuchar sus enseñanzas.

María, tranquila, de espíritu sosegado, se abandona en actitud de contemplación y escucha.

Después de muchas estampas en diversas paletas de color me convencí de que la expresa mejor es una imagen cálida, claroscuro, que la hace aparecer como envuelta en una atmósfera de bruma, ensimismada, absorta en sus pensamientos. (Ver anexo, fig.3).

Marta trabaja, muy activa, se pone al servicio de los demás, no puede reprimir el reproche al ver la actitud de su hermana.

En ella me enfoqué en lograr que la luz destaque el gesto de su rostro. Después de hacer bocetos de valor trabajé la matriz utilizando una tinta más viscosa para las líneas y más fluida para los planos, completando el proceso con una limpieza bien detallista. Como resultado la estampa tiene una presencia fuerte y una luminosidad de pasajes suaves. (Ver anexo, fig.4).

La hemorroísa, una mujer enferma, que sufre hace muchísimo tiempo, después de haber intentado todo, la esperanza la sostiene y la lleva a querer encontrar su cura en un pequeño gesto, tocando apenas “ese” manto. Se aferra, cree, lucha y consigue eso que tanto esperó.

Con ella trabajé reforzando la idea de que está saliendo de la oscuridad, en la imagen trabajé el pasaje a través de tonalidades degradadas para acentuar la transición. En el fondo una tela que la vincula con ese manto que ella tocó. (Ver anexo, fig.5).

Magdalena, su experiencia de humillarse y reconocerse equivocada le cambia la vida, está totalmente conmovida y agradecida por el amor que recibe; y descubre el verdadero valor del perdón.

Trabajé con una paleta de colores magenta violáceos y neutros. En otras estampas usé los tonos sepia, cuidando siempre la luz como elemento de acento en el rostro. También

imprimí en sepia sobre un fondo de tonos cálidos, lo que le confiere a la imagen un clima de luz especial, casi como si surgiera desde dentro. Y también sumé la textura en el manto y el fondo. Esto último fue lo que mejor se ajustó a la expresividad que buscaba. (Ver anexo, fig.6).

Rut, a pesar de su historia de dolor y desarraigo se mantiene en pie y hace valer su humildad, fidelidad, y amor al servicio de su suegra.

Trabajé intentando destacarla del fondo , con la luz resaltar su mirada como un punto fuerte de la imagen. Las líneas fuertes de la mano acentúan su lugar en el primer plano y refuerzan la dirección a su mirada. Los tonos sepia desaturado con negro dan un resultado de una atmósfera dramática que acompaña el momento del relato que ilustra la imagen. (Ver anexo, fig.7).

A modo de cierre y apertura

El mirar atrás hacia el principio de esta tarea me hace valorar de un modo especial todo lo transitado. Desde el comienzo me propuse ser fiel a mi misma elaborando una obra que me represente y con la que me sintiera conforme, algo que no me había sido fácil en el transcurso de la carrera. Trabajar por lograr superarme en todos los aspectos implicados en la obra. Desde el momento en que vislumbré las imágenes hasta ver que aparecían en las estampas pasó un buen tiempo. Fue un desafío muy grande para mí, hubo momentos difíciles, tramos más arduos y tramos más llanos que disfruté mucho. Creo que este trabajo de tesis me aporta sobretodo la certeza de que es posible. Haber logrado un espacio concreto de trabajo, tanto un espacio físico como un espacio de tiempo, haber conseguido un método, adaptado a mi vida personal que me permitió volver a conectarme con la producción artística.

Llegar al final de este camino me da una gran satisfacción pero sobretodo me alienta saber que solo es un punto de partida.

Unas líneas finales de agradecimiento a quienes me acompañaron en este proceso. A mi directora, Mariana Soibelzon por su confianza y su gran generosidad. Por todas sus orientaciones y herramientas concretas que de alguna u otra manera han ennoblecido mi trabajo. Del mismo modo a mi co-directora, Daniela Cadile por su enorme disponibilidad, su paciencia para enseñarme detalles de la técnica, sus palabras de aliento. Si estas obras tienen algún mérito, sin duda también es de ellas.

Anexo

Las imágenes a continuación son detalles de las imágenes definitivas que serán expuestas en la muestra.

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Figura 5

Figura 6

Figura 7

Bibliografía

- El libro del pueblo de Dios. La Biblia. (1992) Madrid-Buenos Aires. Ed. Paulinas
- Guadalupe Seijas , Estella .(2015) Mujeres del Antiguo Testamento : de los relatos a las imágenes. Verbo Divino, D.L.
- Gombrich, E. H.(2007) La historia del arte. Buenos Aires. Ed. Sudamericana.
- Arnheim, R. (1962) *Arte y percepción visual*. Buenos Aires: Eudeba.
- Aumont, J. (1992) *La imagen*. Barcelona: Paidós.
- Belting, H. (2012) *Antropología de la imagen*. Madrid: Katz.
- Panofsky, E. (1998) *Estudios sobre iconología*. Madrid: Alianza.
- Guardini, R (1960) La esencia de la obra de arte. Madrid. Guadarrama
- Bernal Pérez, María del Mar, Técnicas de grabado [Blog Internet]. Disponible en <https://tecnicasdegrabado.es/> Última visita junio 2019
- <https://patriciaconcina.tumblr.com/> Última visita agosto de 2019
- Web oficial de Montserrat Gudiol: <https://montserratgudiol.com/> Última visita agosto de 2019